XII Festival Flamenco
CAJA MADRID

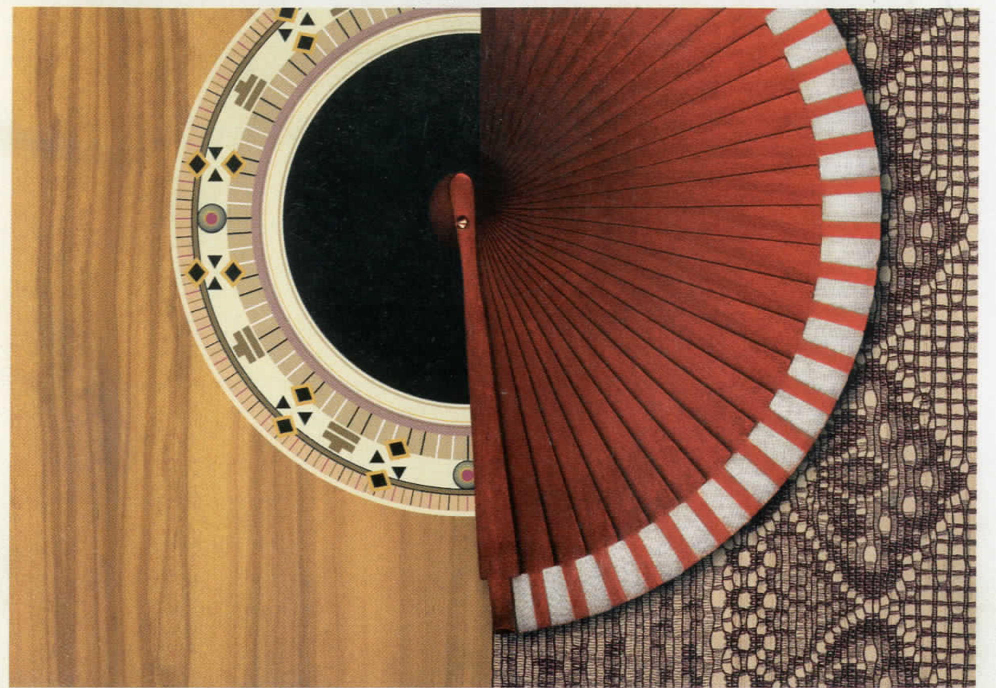
www.obrasocialcajamadrid.es







C/ Paz, 11. Tel: 91 531 83 11



XII Festival Flamenco
CAJA MADRID
09.02.04 - 21.02.04



XII Festival Flamenco
CAJA MADRID

Programa

Notas al programa

El Festival Flamenco CAJA MADRID ha llegado a su XII convocatoria, con una trayectoria brillante que lo califica como uno de los mas significativos acontecimientos del género, gracias a que sus organizadores han sabido conjugar en sus carteles a las figuras más representativas del flamenco contemporáneo, mezclando las nuevas revelaciones con los nombres consagrados. Estamos, pues, ante un festival de la máxima categoría, al que acuden aficionados de distintas latitudes, atraídos por cuanto supone de manifestación jonda de primera entidad.

La fascinación del cante dulce

Las grandes estrellas artísticas suelen aparecer de tarde en tarde. Y en el flamenco ocurre así, como en tantas otras artes. Y la salida a la palestra del cante flamenco de una forma definitiva de **Estrella Morente** supuso todo un revuelo entre la afición, porque el panorama cantaor, aunque poseyera varias cantaoras importantes y de renombre, necesitaba el contraste de la juventud con la veteranía. La presencia de **Estrella Morente** en los escenarios, con su frescura y su voz toda dulcedumbre, mas a la par estremecida y cálida, produjo inmediatamente la sensación de estar ante cierta novedad ansiada, precisa en la diversidad conceptual interpretativa, porque pese a la lógica influencia de su padre, al afrontar los más tradicionales giros estilísticos, le injerta sones propios a los tangos peineros o a los aires de allende los mares, al taranteo, a lo buleaero, a los airosos cantiñeos de la bahía, incluso a los decires básicos. Ha nacido **Estrella Morente** cantaora, tanto para los cantes de compás como para los de más libre albedrío al entonarlos. Y a todo ello, a su entidad de cantaora nata, le une su dominio de las tablas, es la artista flamenca que ha nacido enseñada. Reaparece en Madrid, donde ha crecido y se ha revelado figura de su arte. **Estrella Morente**, con su compañía, llega nuevamente al escenario del **Albéniz** para dar razón del porqué de su popularidad: su cante de mujer, dulce y donoso, fulgente y hondo, también. Todo un esplendor flamenco, en una palabra.

El hechizo de los ecos jondos

Dijo **García Lorca**: "Cantan alucinados por un punto brillante que tiembla en el horizonte". Y es que el verdadero cante posee una raíz anímica de honda sentimentalidad en su manifestación, que deviene de un atavismo muy profundo, de un sentido solemne y clarividente de la soledad, que lo distingue de todas las formas folklóricas musicales y líricas, que transporta a sus intérpretes a un estado en estremecimiento y hacia el lugar idílico donde el corazón se confiesa. Algo que si es difícil de explicar con palabras –ya se dijo antaño que el cante no cabe en el papel–, sí queda claro en toda su dimensión escuchando cantar a **Esperanza Fernández** y a **Chocolate**.

Esperanza Fernández, gitana trianera que procede de familia artística, ha venido paulatinamente buscándose su propio cante en los adentros.

Y ha conseguido que el público le preste atención, debido a que su bagaje flamenco, compuesto de su paso por espectáculos y formas de representación de distinta índole, le ha proporcionado una gran profesionalidad. De ahí que en estos momentos, al socaire de esa experiencia adquirida, **Esperanza Fernández** venga enriqueciendo los dones de su voz y, por lo tanto, mejorando noche a noche su cante en ley, tal como se comprueba con la sonanta dinámicamente sutil de Miguel Angel Cortés.

El Chocolate es uno de esos seres que van por la raza al sino. Gitano de Jerez, su odisea cantaora se inició a los nueve años en los lares sevillanos. Su nombre artístico ha estado ligado a las aventuras y eventos más dispares que se puedan imaginar en el mundo y en el submundo del flamenco. Su cante es una auténtica tragedia intrínseca, y se manifiesta más allá de su etnia, de las raíces que podríamos denominar raza, como si esa raza limpia llevara implícito el sino, el destino del arte. **El Chocolate** tiene la voz más lacerante del cante actual, por eso lastima cuando se le escucha, y también porque busca constantemente ese entrar en trance para sentirse trascendido por su conciencia y sentimientos raciales a la hora de cantar, pues necesita un estado anímico ideal para que la copla trasmita su mensaje. Y el buen cabal sabe, lo sabe bien, que ahora, a sus setenta y cuantos años, **El Chocolate**, el maestro de hoy, está cantando como nunca de bien. Muy a gusto, junto a la guitarra templadísima y vigorosa a la vez de **Antonio Carrión**.

El artista homenajeado de la función es **Paco Cepero**, al que se le hará entrega merecidísimamente del Premio Calle de Alcalá, el Galardón del Festival para distinguir a los grandes intérpretes del género. La guitarra de **Paco Cepero** es una fontana flamenca que se manifiesta a raudales de falsetas originales, fabulosas, que emanan de un compás traslúcido por la lucidez de su dueño. Ya lo hemos escrito en más de una ocasión: con su guitarra de concierto se configura como un virtuoso del ritmo y un creador de música rutilante, lúdica en su jondura y en su filigranería, uniendo a su toque compositor donaire y gracia sonora. Y sin dejar de ser fiel a la escuela jerezana, se erige en un innovador con sentido que enamora a las sensibilidades propicias a la música flamenca.

La magia de la música flamenca

Lo escribió **Oscar Wilde**: "Los artistas, al igual que las divinidades griegas, solamente se revelan entre sí". Y en el ámbito del flamenco no podía ser de otra manera. Los artistas flamencos, desde antaño, surgen en el meollo donde pululan, en los ambientes naturales flamencos, en reuniones íntimas o familiares, donde se presiente que una suerte de magia se columpia por la atmósfera. Esa magia que luego cada uno tiene que asumir y, además, saberla trasmitir al auditorio. Por eso el título *La magia de la música flamenca* es pintiparado para cobijar al elenco que lo ocupa, compuesto por tres voces cantaoras distintas entre sí, pero que entre sí se revelan y mutuamente se reconocen: las de **Gabriel Moreno**, **Miguel Poveda** y **Fernando Terremoto**.

Con la guitarra jerezanísima de **José María Molero**, un veterano del cante, **Gabriel Moreno**, natural de Linares, puede poner de relieve su magia cantaora desde sus personales fandangos a las tarantas de su tierra, pasando

por los estilos pavones, que los borda. O sea, ofrecer un repertorio de los que dejan patente lo que se reconoce por maestría. Una reaparición, por todo ello, que se supone ávidamente acogida por la caballería madrileña, dada la trayectoria de **Gabriel Moreno** por estos lares y por todas las latitudes.

Antonio Higuero, que acaba de recibir la Copa Jerez, es el guitarrista que se ha acoplado al cante de **Fernando Fernández Pantoja**, **Terremoto**, hijo. Y de tal conjunción jerezana se puede esperar la magia más transida de emoción que pueda imaginarse. **Fernando Terremoto** es un príncipe gitano heredero de una leyenda cual hito mitológico, con la que él convive sin remedio y también sin resignarse, creándose su propia personalidad desde la antepasadía. Y escucharlo por malagueñas, por ejemplo, es para quitarse el sombrero. Y qué decir de toda su sabiduría de los estilos de su sangre. Decir que viva la Pantoja que lo trajo a la vida y el Terremoto Fernando que lo engendró.

Y, atención: **Miguel Poveda**. Nació catalán **Miguel Poveda**, pero con espíritu flamenco donde los haya, por lo que creció enamorándose de una música que le cautivaba su sensibilidad. Y conforme fue adentrándose en sus sones y compases, más se compenetraba con ella al expresarla. Al principio, los aficionados se fijaron en él por su forma de *dicí* los cantes de Levante, mas él, como legítimo amador de su arte, extendió sus conocimientos flamencos arrimándose a los ecos de Jerez y de Cádiz, de Alcalá y de Málaga. Actualmente es uno de los puntales del género, como lo demuestra continuamente, emparejado a la guitarra de su paisano **Chicuelo**. Juntos recorren la geografía española.

El embrujo del quejío puro

Posiblemente, una de las características superlativas y definitivas de la grandeza del cante jondo estribe en el quejío. Ese quejío que a veces nos parece invocador de la creación misma, lamento por lo inasequible, mas siempre apoyatura del cante, ya sea como salía, ya sea como nudo de los tercios. Por eso se ha dicho que lo más sugeridor del cante es lo que se da en el chorro plástico y directo, volteado o sostenido del jipío, del quejío. Y bajo la égida de *El embrujo del quejío puro*, se han reunido tres intérpretes bien distintos, representativos de otras tantas comarcas cantaoras: **La Macanita**, **Segundo Falcón** y **El Pele**, con tres guitarras punteras, las de **Manuel Parrilla**, **Paco Jarana** y **Ricardo Rivera**, respectivamente.

La Macanita significa actualmente la reencarnación de aquellas cantaoras gitanas de Jerez que han quedado en la historia del flamenco: **La Jaca**, **Tía Salvaora**, **La Regalá**, **La Sandita**, **La Junquera**, **La Serneta**, **La Serrana**... **La Macanita** es una cantaora tan configurada en la tradición que no se concibe tan artista cuando en ocasiones, mal aconsejada, experimenta con lo comercial. **La Macanita** es una cantaora a la antigua usanza y, cuando así se muestra, es cuando llega a la afición y la enardece con su quejío soleaero, con sus tangos rancios y con sus bulerías santiagueras, las de su barrio natalicio.

Por su parte, **Segundo Falcón** es de Sevilla y desde muy joven está sobre las tablas, por lo que es un profesional de primera fila. Ha cantado para bailar

a las máximas figuras, desde **Cristina Hoyos** a **La Yerbabuena**, por lo que ha asumido las leyes de todos los estilos. Con sus últimas actuaciones cantando *adelante*, viene testimoniando que se está ganando la consideración, el aprecio y la valoración de los cabales. Ya no es una promesa en ciernes, sino una realidad patente.

Hoy por hoy, retirado **Fosforito**, la más legítima representación cantaora de Córdoba la ostenta **El Pele**. Un cantaor gitano que va por la intensidad a la belleza, al calderón del quejío. **El Pele** está en esa línea de flotación de la genialidad artística, que tanto se admira en el universo del flamenco, porque tiene momentos de inspiración que arrebatan a los públicos, lo mismo en los aires festeros que el los cantes por siguiriyas o por tonás. Su ya estimable carrera profesional está repleta de triunfos resonantes, por eso se halla situado en la parte alta del escalafón.

La seducción del arte flamenco

La voz sola de los cantes básicos, en su crudeza y crujido, en su modulación intuitiva, como nacida de la entraña más que de la garganta, es algo que seduce a quien la percibe, porque nos brinda una música ingénita que aparece configurada desde lo más ancestral de la naturaleza humana. Y dos voces jerezanas, una gitana, la de **Manuel Moneo**, y otra gaché, la de **El Capullo**, son sumamente seductoras, conmueven a los buenos aficionados, a los aficionados fetén.

Manuel Moneo es en la actualidad el cantaor que simboliza la trascendencia cantaora de La Plazuela, de su barrio históricamente famoso por ser cuna de inmortales como **Chacón**, **El Marrurro** o **El Torre**. Lo cual conlleva una gran responsabilidad. **El Moneo** la asume cada vez que le llama con su guitarra su sobrino **Juan**, y da testimonio de que se sabe intrínsecamente el testamento, el legado que le ha correspondido mantener vivo por siguiriyas y martinetes, por tangos y bulerías, por soleares y tarantos. Y se siente patriarca, hombre salvado por el cante más antiguo que puede uno imaginar.

Diego Amaya, ese tocaor de asolerado sonío, y **El Capullo** están tan compenetrados que mutuamente se seducen artísticamente. Guitarra y cante caminan en un enlace que maravilla. **El Capullo**, del Barrio de Santiago, pero gachó como **José Cepero**, es el rey de lo improviso y el cantaor más imaginativo de los últimos tiempos, sale y entra del compás sin perderlo nunca, por lo que se nos antoja un verdadero trujamán de su arte, porque nos lo muestra como si nos lo donara. Y cada día es más largo de repertorio, cada día está más contento consigo, algo fundamental para disfrutar cantando. Goza y nos hace gozar.

El baile flamenco también seduce. Seduce cuando la estética que lo anima y concreta es fruto de un ideario de belleza y ritmo. Así lo concibe el jerezano **Antonio El Pipa**, como en el ayer lo hicieran **El Estampío**, **El Guiza**, **Paco Laberinto**, **El Bulla**... El baile de **El Pipa** es arquetipo del baile de hombre en Jerez desde lo inmemorial, desde los escorzos a los desplantes, desde el braceo al justo zapateado, desde el gesto al quiebro cinturero. Tiene planta apolínea que convierte en donosura y en ello estriba su seducción.

Lo dicho, en este **XII Festival Flamenco CAJA MADRID** hay mimbres para hacer el mejor cesto flamenco de la temporada. De modo que: oído al cante, que se dice. Los que saben escuchar lo pueden pasar en grande.

Manuel Ríos Ruiz



17.02.04 La fascinación del cante dulce

Recital de **Estrella Morente**
Al cante **Estrella Morente,** guitarra **Montoyita,** percusión **El Bandolero,** a la percusión, al baile **El Popo,** a las palmas y al coro **Ángel Gabarre**, **Antonio Carbonell**, **Victoria Carbonell** y **Remedios Heredia**

Estrella Morente

La cantaora **Estrella Morente Carbonell** nació hace 23 años en Las Gabias, Granada. Es hija del maestro **Enrique Morente** y de la bailaora **Aurora Carbonell**, sobrina de **Antonio Carbonell** y **José Carbonell**, cantaor y guitarrista respectivamente y nieta del guitarrista **Montoyita**. Esta circunstancia marca un ambiente flamenco en el cual ha crecido y ha madurado como persona y como artista.

A los 7 años cantó acompañada de la guitarra del maestro **Sabicas**; con 16 años debutó ante el mundo entero en la Gala de presentación de los Campeonatos de Esquí Alpino en Sierra Nevada, Granada. Ha cantado también en directo, arropada por los ilustres **Chano Lobato** y **Juan Habichuela**, ha interpretado unas sevillanas para la B.S.O de la película *Sobreviviré*. Conmocionó a **Peter Gabriel** con su tema *Los pastores*, y recientemente ha participado en la próxima película de **Carlos Saura** *Buñuel y la mesa del Rey Salomón*... Aún así le ha dado tiempo de grabar su primer larga duración *Mi cante y un poema*.

En 1997 debutó como solista en la Peña de la Platería de Granada e intervino en el Festival de Fuentevaqueros, en el aniversario de **Federico García Lorca**. Participó con gran éxito en el Acto Oficial de Hermanamiento de la Ciudad de Friburgo, Alemania, con su Granada natal. También fue invitada por **Juan Manuel Cañizares** a colaborar en su concierto celebrado durante el GREC'97. Intervino con gran éxito en *Huellas de la Argentinita* presentado en el Teatro de la Maestranza en octubre, junto a figuras como **Imperio Argentina, Martirio** y **Carmen Linares**.

Mi cante y un poema (Virgin) es la primera grabación de la cantaora, producida por **Enrique Morente**, padre y guía espiritual; quien a su vez se ha encargado de seleccionar los cantes y adaptar los textos. El disco fue grabado desde julio de 2000 hasta febrero de 2001 en diferentes lugares y estudios: en la Cueva del Curro y en los Estudios Manogrande de Granada, en los Estudios La Kaleta y Central de Tarifa de Cádiz y finalmente en los estudios Eurosonic de Madrid. Ha sido lanzado a nivel mundial bajo el sello Real World, de **Peter Gabriel.**

Tras el lanzamiento del disco, ha actuado en todos los principales escenarios y eventos de España. Entre los grandes acontecimientos recientes que han contado con su participación se encuentran: Clausura de la XII Bienal de Flamenco en el Auditorio de la Cartuja, además del Festival Internacional del Cante de la Minas, en La Unión, Sonidos del Mundo, Tudela y el Festival La Mar de Músicas de Cartagena.

Su voz ha iluminado el Palau de la Música Catalana durante la edición de 2003 del Festival de la Guitarra de Barcelona y encandiló el VI Festival de la Luna Mora, cerca de Málaga.

A finales de 2001 salió *Calle del aire* (Chewaka/Virgin), una grabación ecléctica aclamada por su heterodoxia y frescura. Asimismo, grabó *El manisero* con el pianista cubano **Pepesito Reyes** y se hizo escuchar cantando *Los cuatro muleros* en la película de **Carlos Saura** *Buñuel y la mesa del Rey Salomón.*

Ha ganado innumerables premios, entre los que se cuenta el Ondas a la mejor creación flamenca, la candidatura a los Grammy Latino y dos a los Premios Amigo. Su primer disco fue disco de platino y el segundo, de oro.

Estrella es ferviente admiradora de la **Niña de los Peines**, **Camarón de la Isla**, **Marchena, Vallejo** y, por supuesto, su padre pero la primogénita de **Enrique** ya cuenta con una trayectoria importante como joven valor del cante flamenco. A su corta edad, ha sembrado su arte y frescura musical en medio mundo. Dotada de una voz cristalina, sabe mezclar las influencias añejas de su Granada natal con las últimas tendencias del flamenco en el nuevo milenio.

Mientras preparaba su nuevo disco para finales de 2003, fue la encargada de amenizar la inauguración del nuevo monumento cultural andaluz, el Museo Picasso en Málaga.

18.0204 El hechizo de los ecos jondos

Guitarra flamenca en concierto **Paco Cepero**, guitarras **José Ignacio Franco** y **Miguel Salado**, a la percusión **Luis de Jero,** a las palmas **Luis** y **Ali de la Tota**

Al cante **Esperanza Fernández,** a la guitarra **Miguel Angel Cortés**
Al cante **El Chocolate,** a la guitarra **Antonio Carrión**

Entrega del Galardón Flamenco **Calle de Alcalá** 2004 al guitarrista **Paco Cepero**
Presenta: Félix Grande Lara

Paco Cepero

Nombre artístico de **Francisco López-Cepero García**. Nació en Jerez de la Frontera, Cádiz, en 1942. Sobrino nieto del cantaor **José Cepero**. Discípulo de **Javier Molina** y **Rafael del Águila**.

Su primera actuación ante el público fue en el Gran Teatro Falla de Cádiz en el año 1958. En 1963, acompaña a **La Paquera de Jerez** en sus actuaciones por toda España y más tarde ingresa en el tablao Madrileño Los Canasteros de Manolo Caracol. A partir de entonces, junto a su alternancia en diversos tablaos y salas de fiesta, recorre con su guitarra distintos países de Europa, América y Asia, en ocasiones como guitarrista flamenco de concierto.



Alterna su dedicación a la guitarra con la composición de canciones y producciones de discos. Han grabado sus exitosos temas, entre otros: **Julio Iglesias, Chiquetete, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Lolita** y **María Jimenénez**, por nombrar algunos. Es una de las figuras más relevantes de los festivales andaluces, al lado de los cantaores más significativos del momento, especialmente **El Lebrijano**, con quien ha ofrecido numerosos recitales y funciones en unión de grupos de música árabe.

Ha conseguido numerosos premios, entre ellos: Nacional de Guitarra Flamenca de la Cátedra de Flamencología de Jerez (1975), Manolo de Huelva, de acompañamiento, del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba (1977), Castillete de Oro de la Unión (1977), el Yunque de Oro de la Tertulia Flamenca de Ceuta, Premio Melchor de Marchena de acompañamiento; Cabal de Plata del Círculo de Bellas Artes de Madrid (1999), Premio Mejor Autor Canción Española en III Edición de la Música...

En el año 2004 ha sido premiado con el Galardón Flamenco **Calle de Alcalá**, que concede el **Festival Flamenco CAJA MADRID** a un artista flamenco que haya desarrollado la mayor parte de su carrera en Madrid; y la Medalla de Bellas Artes concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tiene una amplia discografía, en su vida profesional ha tocado y grabado con las grandes figuras del flamenco, como **Manolo Caracol, Tío Borrico, Terremoto, Camarón de la Isla**, entre otros. Después de un largo tiempo sin grabar en solitario, en el año 2000 sacó al mercado su CD *De pura cepa*, un disco hermoso para escuchar. Sus conocimientos musicales y su virtuosa forma de tocar hace que la guitarra flamenca no tenga secretos para él. En la actualidad es reconocido como uno de los grandes guitarristas del flamenco, creador de estilo en acompañamiento y concierto.

Esperanza Fernández

Esperanza Fernández es, sin duda, una de las voces principales del cante flamenco en la actualidad. A sus inmejorables facultades, ya demostradas en innumerables conciertos, hay que sumar su extenso repertorio –desde la seguiriya más dramática a los tangos más canasteros–, así como su versatilidad a la hora de prestar su voz a estéticas musicales bien distintas.

Nombres como **Yehudi Menuhin, Rafael Frühbeck de Burgos, Mauricio Sotelo, Edmon Colomer, Rosa Torres Pardo, Angel Gil Ordoñez, Myrian Makeba, Enrique Morente, Noa, Edward Simmons, Juan de Udaeta, Rafael Riqueni, Kiko Veneno, José Miguel Evora** y formaciones como **Trío Accanto, Perpectives Ensemble** (Nyc), **Lim** (Madrid), **Orquesta Nacional de España, Orquesta de Barcelona y Nacional de Cataluña, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Joven de Andalucía** o **The Wesleyan Ensemble of the Américas**, jalonan la carrera de Esperanza.

Su versatilidad artística la ha llevado a realizar conciertos en formaciones tan dispares como dúos, tríos, cuartetos, banda, jazz, big band, orquesta




de cámara y sinfónica, etc... Su proyección internacional ha alcanzado lugares como Nueva York, París, Bergen, Lisboa, Tampere, Brasilia, Marrakech, Colonia, Bruselas, Roma, Toulousse, Connecticut, Tesalónica, etc...

Gitana, nacida en el barrio de Triana, ha recibido la herencia flamenca en una familia de importantes cantaores, guitarristas y bailaores. Esperanza lleva el flamenco en sus venas y tiene todo el futuro por delante. Dotada de unas privilegiadas condiciones para cantar, de su garganta sale una delicada y preciosa voz que pone al servicio de su talento y que le permite interpretar distintos y variados estilos. Desde muy joven inició la búsqueda de un lugar propio en el panorama del arte flamenco. A los dieciséis años se presentó ya por primera vez como primera cantaora de un importante espectáculo: *Amargo*, de **Mario Maya**, y desde entonces ha protagonizado un continuo progreso, compartiendo escenario con artistas de la talla de **Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Rafael Riqueni, Enrique Morente**...

Es una de las mejores voces actuales del flamenco, que ya ha encontrado en ella una de sus incuestionables figuras. Sorprende, con su juventud, el profundo conocimiento del flamenco tradicional. Pero a la vez, ha demostrado que no le tiemblan la voz, ni las ganas para enfrentarse a nuevos retos, por complicados que parezcan. Su impresionante sentido del compás, su armonía y temple, una voz rica en matices y una gran elegancia le permiten abrirse paso por los caminos más tradicionales del flamenco como en otras experiencias cercanas a la fusión, al mestizaje musical y al mundo clásico interpretando *La vida breve*, *El amor brujo*, *Siete canciones españolas* y participando en la recuperación de la ópera *Margot* de Turina (Teatro de la Maestranza de Sevilla, 1999).

Esperanza Fernández vivió en 1994 el año de su consolidación artística al protagonizar, junto a **Enrique Morente**, el espectáculo *A oscuras*, que constituyó uno de los mayores éxitos de la VII Bienal de Arte Flamenco celebrada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Desde 1995 ha venido colaborando con la Orquesta Joven de Andalucía interpretando *El amor brujo* de **Manuel de Falla** en diversos conciertos y con la que graba en diciembre de ese año la versión íntegra de la obra, dirigida por **Juan Udaeta**. Esta grabación inédita coincidió a finales de 1995 con el Galardón Premio Andalucía Joven de Flamenco que otorga la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

A comienzos de 1996, la Orquestra Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya, bajo la dirección de **Edmon Colomer**, eligió a Esperanza para la grabación de *El amor brujo* (versión 1915) realizada con motivo del Año Falla. Esta misma obra le ha brindado la oportunidad de actuar con la Orquesta Sinfónica de Valencia, Sinfónica de Galicia, Ciudad de Granada y Nacional de Brasil, entre otras. En 2001 graba nuevamente *El amor brujo* con la Orquesta Nacional de España, dirigida por **Rafael Frühbeck** de Burgos, clausurando el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. El CD salió al mercado en febrero de 2002.

Su versatilidad y dominio de la voz le ha llevado a interpretar música contemporánea, como la compuesta expresamente para ella por el compositor **Mauricio Sotelo**, estrenando las obras *Epitafio* y *Nadie*, en el Verano

Musical de Segovia, 1997 junto al Trío Accanto. Con este mismo repertorio participó en el Festival de Otoño de Madrid.

En 1997 da vida al personaje de Candela, en la versión original de *El amor brujo* (versión escénica), en el Teatro Lara de Madrid, permaneciendo una semana en cartel y convirtiéndose así en el relevo de la mítica **Pastora Imperio**. Su proyección como cantaora alcanza el panorama internacional, siendo elegida por la Fundación Autor (SGAE), para representar a España en el Pop Komm '97, celebrado en Colonia. Ese mismo año es invitada por el maestro **Yehudy Menuhin** a participar en los conciertos *Voces por la paz* junto a estrellas internacionales como **Myriam Makeba** o **Noa**.

En el terreno discográfico, desde su participación en el mítico *Potro de rabia y miel* de **Camarón de la Isla**, ha sido solicitada por numerosos artistas y productores para participar en grabaciones como *Los gitanos cantan a Lorca* (Vol. 2) u *Oratorio por Ceferino*, *Cruce de caminos...*

En octubre de 2001 presentó su primer trabajo discográfico en solitario con el título de: *Esperanza Fernández*, obteniendo excelentes críticas de la prensa especializada y siendo desde los primeros momentos uno de los más vendidos en el campo del flamenco.

En abril y mayo del 2003 ha realizado una gira por 25 teatros españoles colaborando como cantaora en el espectáculo *El duende, la molinera y el corregidor*, concierto escenificado sobre música de **Manuel de Falla**, y en el que también participó la bailarina **Aída Gómez**, perteneciente al proyecto del ciclo *Música a escena* presentado por la Red Española de Teatros. 2003 ha sido un año especialmente fructífero para **Esperanza**. Además de sus innumerables conciertos con su cuarteto de flamenco tradicional, ha realizado varios más con **Jean Marc Padovani** y su orquesta de jazz; ha presentado en diversas ciudades italianas y con diferentes orquestas *El amor brujo*, en sus dos versiones, así como las *Siete canciones españolas* de **Manuel de Falla**, en versión para Orquesta de Cámara. Posteriormente, invitada por el Festival Île-de-France, estrena en Le Cirque d'Hiver de París el espectáculo *Almadía*, en colaboración con músicos de Marruecos, y con el cual está realizando una gira.

El Chocolate

Chocolate es el nombre artístico del cantaor **Antonio Nuñez Montoya**, nacido en Jerez de la Frontera, Cádiz, en 1931. Desde muy niño vivió en Sevilla, dedicándose a cantar en reuniones y fiestas en los locales de la Alameda de Hércules y en las ventas de las afueras, alternando con **Juanito Mojama**, **El Gloria**, **La Moreno**, **Tomás Pavón**, **La Niña de los Peines**, **Vallejo** o **La Pompi**. Uno de sus primeros maestros fue **El Sordillo de Triana**, vendedor ambulante de caramelos.

Una de sus primeras actuaciones, después de deambular por ferias de las provincias de Sevilla y Huelva, tuvo lugar en Melilla, en el Teatro Zorrilla, junto a **El Niño de Azuaga**. Posteriormente formó parte del elenco del sevillano Casino de la Exposición, con un sueldo fijo de sesenta pesetas diarias.

Su trayectoria profesional ha estado marcada por su participación en los festivales andaluces, desde que éstos tomaran esplendor en los últimos años cincuenta, con esporádicas actuaciones en tablaos y elencos flamencos. Igualmente ha ofrecido numerosos recitales en peñas flamencas y centros culturales.

Tiene una apreciable y valiosa discografía y, entre otros, los siguientes galardones: Premio Pastora Pavón, por tangos y tientos, en el II Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba; Placa de Plata del VI Festival de Cante Jondo de Mairena del Alcor; Premio Nacional de Cante de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces, otorgado en 1969; Premio II Giraldillo del Cante de la IV Bienal Ciudad de Sevilla, en 1986.

Entre sus actuaciones más destacadas figuran su participación en el homenaje a **Federico García Lorca**, en el Teatro Español de Madrid, en 1985, y su contribución al éxito del espectáculo *Flamenco puro* en Nueva York, en 1986, junto a **Fernanda de Utrera**, **El Farruco**, **Juan** y **Pepe Habichuela**, **Manuela Carrasco** y **Adela La Chaqueta**, entre otros intérpretes.

Continúa siendo habitual escucharlo en los grandes festivales y peñas flamencas de Andalucía y resto de España. Su último trabajo *Mis 70 años con el cante* ha sido merecedor de uno de los premios más importantes de su carrera: el Grammy Latino 2002, como mejor álbum de flamenco. En el año 2003 le han sido concedidos sus dos últimos galardones: la Medalla de Oro de Andalucía y el Premio Compás del Cante.



19.02.04 La magia de la música flamenca

Al cante **Gabriel Moreno,** a la guitarra **José María Molero**
Al cante **Miguel Poveda,** a la guitarra **Juan Gómez "Chicuelo"**
Al cante **Fernando Terremoto,** a la guitarra **Antonio Higuero**

Gabriel Moreno

Gitano, hijo de la **Carlotica**, cantaora de largo conocimiento y vertiente creadora, pero que nunca fue profesional. **Gabriel** es cantaor profesional desde los doce años, cuando se presentó dentro de un espectáculo casi infantil denominado *Los joselitos del cante*. Comenzó su carrera en Málaga, ciudad a la que la familia se había trasladado. Muy pocos artistas flamencos pueden presumir de las vivencias de **Gabriel**, quien ha conocido y participado en todo tipo de espectáculos flamencos, nacionales e internacionales, manteniéndose por encima de épocas y tendencias. Siendo muy joven, estuvo trabajando en Norteamérica, donde conoció al maestro de la guitarra **Agustín Castellón, Sabicas**. Este le asesoró en cantes y cantaores. A su regreso, se presentó con éxito al Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, que estaba comenzando su singladura. En Madrid, pasaría a incorporarse a los tablaos de postín. Junto con la bailaora **Lucero Tena** y el guitarrista **Victor Monje, Serranito**, formó un trío de gran repercusión, siendo los primeros artistas que actuaron en la Unión Soviética en tiempos de la dictadura. Realizó una extensa discografía de gran valor, por

desgracia descatalogada en su mayoría, donde le acompañan **Serranito** y **Félix de Utrera**. Sobresale en esta un álbum interpretado a *caló* y un valioso homenaje a la **Niña de los Peines** y a **Tomás Pavón**, en el que daba a conocer a una mayoría parte del repertorio de aquellos genios que permanecía escondido en primitivas placas de pizarra sin reeditar. Pasado el tiempo, **Gabriel Moreno** montaría su propia compañía. Es, sin duda, uno de los mejores artistas que ha dado Jaén al arte grande. Artista de voz dulce, melismática y fácil, amplio registro y repertorio interminable. En otro ámbito, cabe destacar su intachable interpretación de la parte flamenca de la ópera *La vida breve*, de **Manuel de Falla**, que registró con la Orquesta Nacional. Un maestro que reside en Madrid y que sigue dando lecciones magistrales de cante y de buen gusto, en todos los festivales flamencos, donde actúa.

Miguel Poveda

El Festival de Cante de las Minas de La Unión, celebrado en 1993, concedió a **Miguel Poveda** cuatro premios, uno de ellos la Lámpara Minera, el más preciado. Desde aquel momento su carrera emprende una trayectoria ascendente: actúa en la película *La teta y la luna* de **Bigas Luna**, graba su primer disco *Viento del Este*, donde le acompañan músicos como **Pepe Habichuela**, **Carles Benavent**, **José Soto**... Participa en festivales nacionales e internacionales como Actual de Logroño, Taranto de Madrid, Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, la Fiesta de la Música en París, Festival Flamenco de Amberes...

En el año 1997, produce un espectáculo para el seminario que organiza la Universidad de Bologna sobre los Poetas de la Generación del 27, y es solicitado por el Festival de la Cultura y las Artes en Ramallah, en Palestina. Más tarde hace una gira por Japón. En el año 98 presenta su trabajo, *Suena flamenco*, nominado en 2000 para el Grammy Latino, y colabora como artista invitado en *La vida es sueño* que presenta Calixto Bieito en el Festival Internacional de Edimburgo.

También participa en otros importantes festivales, como el de Musicora de París, Grec de Barcelona, donde estrena la producción *Flamenco en orquesta*, junto a **Joan Albert Amargós** y **Chicuelo**, **Stimmen de Lorrach, Emmas de Cerdeña,** entre otros.

Zaguán es su último trabajo discográfico y ha participado en producciones como: *Qawwali Jondo* y *Contrastes* con la colaboración de **Agustí Fernández**. Ha dado voz a la obra del compositor **Enric Palomar** *Poemas del exilio de Rafael Alberti* y colaborado en el espectáculo de **Santiago Auserón** *La fábrica de tonadas* (Altaveu).

Entendidos y críticos describen a Miguel Poveda como un artista de gran talento. Es innovador, y al mismo tiempo tiene un profundo respeto por la tradición.

Concierto a concierto hemos ido percibiendo la evolución de este carismático cantaor, que con sabiduría y un gusto exquisito ha llegado a conseguir un lugar preeminente en el mundo de la música.

Fernando Terremoto

Nace en 1969 en Jerez de la Frontera, Cádiz, hijo del mítico cantaor **Terremoto de Jerez**, ya fallecido, del que hereda su nombre artístico. Aunque inicialmente se inclina por la guitarra, debuta, como cantaor flamenco, en 1989 en la **Peña Don Antonio Chacón**, de Jerez, acompañado a la guitarra por **Moraito Chico**. A partir de ahí, comienza a cantar por peñas y festivales de la geografía andaluza.

Mas tarde, ya en 1989, marcha a Madrid contratado para la sala de fiestas Zambra, compartiendo cartel y éxito con las primeras figuras del flamenco de aquellos momentos. En 1990 participa en la final del Primer Concurso de la Comunidad Autónoma Andaluza, y en 1992 forma parte, como solista, del espectáculo creado para la Expo´92 de Sevilla, *Arco de Santiago.*

En 1994 se incorpora a la Compañía de **Manuel de Paula** para estrenar *Chachipén*, actuando en la Bienal de Flamenco y haciendo gira en Andalucía. Es en 1996 cuando se alzó con el Primer Premio de Cante del Concurso de Jóvenes Flamencos de la IX Bienal de Flamenco, consagrándose así como una verdadera figura del cante flamenco.

En 1997 protagoniza el ciclo *Conocer el flamenco*, junto a **Niño Josele** e **Israel Galván**, realizando doce conciertos en las más importantes peñas flamencas de la provincia de Sevilla.

En el XV Concurso Nacional de Córdoba (1998) se alzó con tres Premios Nacionales de Cante: Premio Manuel Torres, por seguiriya y martinete, Premio Niña de los Peines, por soleá por bulería y bulería, Premio Antonio Chacón, por malagueña y tarantos.

Actúa en los más importantes festivales del panorama flamenco, como el Festival de Barcelona, la Bienal de Flamenco de Sevilla en varias ediciones, el Festival de Arte Flamenco de Mont de Marsan, el Festival de Cante Grande Antonio Mairena, el Festival de La Puebla de Cazalla, la Fiesta de la Bulería de Jerez, Festival Flamenco de Almería, etc.

Su cante ha trascendido al extranjero actuando en París, Toulouse, Marsella, Lyon, Amsterdan, Rotterdam, Amberes, Ginebra... y representando a España en la Expo'00 de Hannover. A finales de 2001, ha sido distinguido con la Copa Jerez que otorga la Cátedra de Flamencología de Jerez, distinción que le fue entregada en la Gala celebrada en el Teatro Villamarta de esta ciudad.

20.02.04 El embrujo del quejío puro

Al cante **La Macanita,** a la guitarra **Manuel Parrilla**
Al cante **Segundo Falcón,** a la guitarra **Paco Jarana**
Al cante **El Pele,** a la guitarra **Ricardo Rivera**

La Macanita

Tomasa Guerrero Carrasco nació en 1968 en Jerez de la Frontera, Cádiz. Sus primeras actuaciones estuvieron ligadas al grupo infantil España–Jerez, bajo la dirección del guitarrista **Manuel Morao**, actuando en los espectáculos *Jueves flamencos*. Su primer recital solitario tuvo lugar en el hotel Jerez en 1983, acompañada por la guitarra de **Ramón Trujillo**. Seguidamente forma parte del Coro de Villancicos de la Cátedra de Flamencología, con el que realiza varias grabaciones promovidas por la Caja de Ahorros de Jerez, en las que interpreta algunos temas como solista además de aparecer en la serie televisiva *Rito y geografía del cante*. Se revelaría pronto como una gran promesa que el paso del tiempo no ha hecho más que confirmar.

En 1985, en compañía de **El Torta, Ramírez, Moraito Chico** y **El Capullo**, actuó durante una temporada en los tablaos madrileños Los Canasteros y Zambra. Después de recorrer varios países participa en una histórica grabación: *Tauromagia,* de **Manolo Sanlúcar**. Se incorpora, en 1988, a la Compañía **Manuel Morao** y **Los Gitanos de Jerez**, debutando con el montaje *Flamenco–Esa forma de vivir*. Seguidamente graba *A la luna nueva,* su primer disco en solitario, con la casa discográfica Twins Records.

Participó en el espectáculo *Arco de Santiago*, presentado en el Pabellón de Andalucía durante la Expo '92. Habiendo sido galardonada con el Premio Demófilo de Arte Flamenco, graba el disco *Con el alma* con el sello francés Audivis (Ethnic) para la colección *Flamenco vivo*. En la VII Bienal de Sevilla, interpreta el papel de **La Niña de los Peines**, sacando a relucir su gran parecido físico con la legendaria cantaora, en *100 años de cante*. Es aclamada por la prensa y la afición como revelación de este evento tanto por esta intervención como por su aparición junto a **Moraito Chico** en el espectáculo *Lo que es Jerez*, presentado en el hotel Triana en presencia de S.M. la Reina Doña Sofía. Canta un villancico flamenco inolvidable en la película *Flamenco,* dirigida por **Carlos Saura**.

El disco *Jerez–Xeres–Sherry* consolida su carrera a nivel nacional e internacional. Grabado con cuidado e intención por el gran productor sevillano **Ricardo Pachón**, cuenta con la colaboración de **Moraito Chico** y su hijo **Diego, Diego Carrasco**, los percusionistas **Manuel Soler** y **Juan Ruiz** y el pianista cubano **Rafael Garcés**.

El Teatro Lope de Vega acoge el grupo de **La Macanita** en sus *Noches flamencas,* ciclo al que volvería a presentarse en 1998. Durante el prestigioso Festival La Batie de Géneve, en su edición de 1996, encandila a un público de élite en el Theatre Alhambra junto a **Moraito Chico** y **Terremoto Hijo** en *Al son*

de Jerez. **José Luis Ortiz Nuevo** la invita a cantar en el espectáculo *Enrique Morente & Los jóvenes flamencos* en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y encabeza el cartel del XXXVII Festival Nacional del Cante de las Minas de La Unión. En Badajoz interviene en el sonado *Homenaje a la mujer gitana.*

A principios de 2000, la radio estatal alemana (WDR) emite en directo su concierto para el programa *Matinee der Liedersanger.* En el South Bank Centre, Londres, participa en la serie *Arte flamenco* en el primer concierto de cante en solitario que ofrece el Queen Elizabeth Hall. El público se queda atónito. Vuelve a Alemania en verano del mismo año para intervenir en el Festival Stimmen que acoge las mejores voces del mundo. De nuevo en España abrasa los escenarios de Andalucía en el ciclo *Flamenco y son cubano.* En otoño canta en el nuevo Auditorio de Barcelona antes de emprender una extensa gira por EE.UU y Canadá. Aparece en el programa *Séptimo de Caballería* con **Miguel Bosé**.

Este año, justo antes de preparar esta nueva grabación, ha participado en el Festival Ciutat Vella de Barcelona además del Festival Flamenco pá Tós en el Colegio de Médicos de Madrid. Su concierto con **Diego El Cigala** durante las *Noches flamencas* del sevillano Teatro Lope de Vega causó furor entre la afición local. La afición extranjera vuelve a constatar su fuerza junto a **La Paquera** en *Dos mujeres de Jerez,* presentado en Mont-de-Marsan, Francia.

Toma el apodo **Macanita** de su padre, al que llamaban **El Macano**, pero cuando canta desgarrada y purísima se acuerda de su madre. Su voz rota es una de las más flamencas del final de siglo. Cantaora larga y llena de temple y pellizco, **La Macanita** es heredera directa de **La Paquera** y **la Perla** siendo la soleá, las bulerías y los villancicos navideños su gran especialidad.

La **Macanita** posee una voz que pertenece a otra época. Su juventud y belleza contrastan con su preferencia por el timbre arcaico y verdadero del sonido negro. Su cante es totalmente puro y eternamente flamenco, sin "aditivos" ni influencias ajenas. En sus actuaciones aporta un sorbito de Jerez del bueno a cualquier cóctel musical en cuyo cartel aparece.

Segundo Falcón

Segundo Falcón, sevillano, de El Viso del Alcor, cantaor. Comenzó su carrera profesional con el nombre artístico de **Niño Segundo**, recordando a todos aquellos maestros del cante que con el sobrenombre del Niño, dieron la vuelta a España dando auténticos recitales de cante flamenco. Uno de sus maestros fue **Antonio Mairena**, que apostó por el arte cantaor de aquel niño de ocho años que tenía la afición ya metida en la sangre.

A los veinte años se doctoró por la Universidad Flamenca sevillana del tablao de Los Gallos, uno de los tablaos más importantes de la historia del flamenco, por donde pasaron los mejores artistas del baile, del cante y de la guitarra.

Cantar para baile es una de las asignaturas que todo buen profesional del cante debe superar, es donde se aprende el ritmo, el compás, la frescura y **Segundo** con el Ballet de **Cristina Hoyos**, **Mario Maya, Manuela Carrasco, Javier Barón, Eva La Yerbabuena** ha dado la vuelta al mundo, demostrando su categoría profesional.

Ser un gran aficionado al cante es el halago más grande que se puede decir de un artista flamenco y **Segundo Falcón** lo es, por su gran conocimiento del cante jondo tradicional, y eso él lo ha demostrado, día a día, cantando para baile, en las peñas, los concursos y en los festivales flamencos. Eso sí que es auténtica pasión flamenca.

Su primer disco *Un segundo de cante* es una auténtica lección de sabiduría cantaora, de haber sabido beber de las buenas fuentes, de inteligencia y de trabajo.

Con su compañero del alma **Paco Jarana**, maestro de la sonanta, con el que grabó el disco, forma una pareja perteneciente a esa generación que demuestra todos los días que el arte flamenco goza de plena salud.

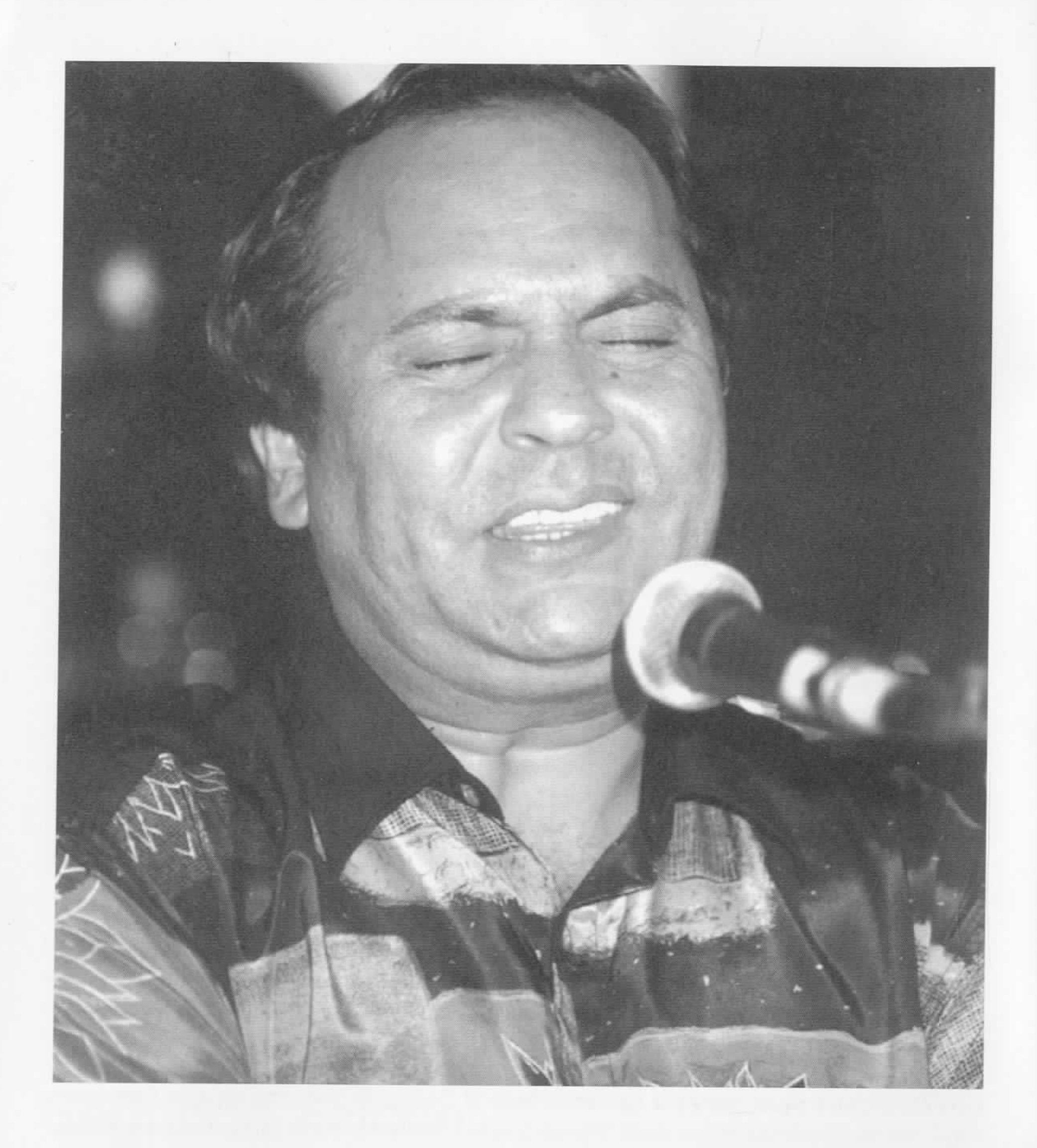
El Pele

Manuel Moreno Maya nace en Córdoba un día del mes de enero de 1954 en el seno de una familia gitana por los cuatro costados. A través de ella le llegan a **El Pele** los primeros impulsos flamencos, las primeras semillas jondas que habrían de germinar en ese corazón gitano y musical de **El Pele**, un personaje importantísimo para la historia del flamenco que en estos momentos se escribe para un nuevo milenio.

Desde muy pequeño busca en reuniones y tablaos los escenarios para mostrar su arte y para llevar dinero a su familia. El Cordobés, que por aquellos años reinaba en el planeta de los toros y de las fiestas, fue quien lo bautizó con el nombre con el que ya tiene un sitio de honor en el gran libro del flamenco. Con apenas 15 años obtiene en Cabra (corría el año 1969) el Primer Premio Cayetano Muriel, con lo que empieza a destacar como revelación en el panorama flamenco de la época. Al año siguiente, 1970, consigue el Melón de Oro en Montalbán y así, entre recitales, fiestas en tablaos y concursos por los terrenos de la novillería flamenca llega al Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba donde consigue nada menos que el Premio Nacional La Serneta, por soleá, y el de Pastora Pavón, por bulerías.

Hacer un recorrido por el itinerario flamenco de **El Pele** es descubrir una importantísima trayectoria artística que va mucho más allá del simple triunfo en un festival o de la conquista de una afición cualquiera en cualquier peña del mapa flamenco, con todo lo que ello lleva –y **El Pele** también ha recorrido estos caminos– de prestigio y de consideración artística.

Pero **El Pele** ha hecho más. Su intuición musical, sus conocimientos artísticos y su personalidad buscadora de nuevas formas y de nuevas modas, arrancando siempre de las raíces más puras del flamenco, lo han llevado



a compartir los escenarios más dignos del mundo con las primerísimas figuras de la música de todas las latitudes posibles. Un día veraniego del año 1990, el genial **David Bowie** escuchó un disco de **El Pele**. Tan prendado quedó de su arte que decidió llevarlo para que abriera sus conciertos. Así lo hizo en Madrid y en Barcelona. Antes había sido **Prince** quien había sido ganado por el arte gitano y jondo de **El Pele**. Y es que ya lo hemos dicho en otras ocasiones: las músicas del mundo encuentran en el flamenco frescura y pureza, mientras el flamenco, con las músicas del mundo, se enriquece en horizontes, encuentra nuevas técnicas y comparte propuestas expresivas.

En Coimbra participó en el VII Festival Internacional de Música Étnica; en el Palau de la Música de Valencia triunfó en 1994 junto a **Paco de Lucía,**

Enrique Morente, Vicente Amigo y otros importantes artistas flamencos, mientras que en Montreux, Suiza, obtuvo un éxito grandioso compartiendo escenario con **Manolo Sanlúcar**, **Camarón y Lole** y **Manuel**. Allí, **Quincy Jones**, manager nada menos que de **B.B. King**, y padrino del Festival de Jazz de la ciudad helvética asentada en las orillas del lago Leman, le confesó a **Manolo Bohórquez** ante la actuación de **El Pele**: "El flamenco no tiene que envidiarle a ninguna música del mundo, sino todo lo contrario. Es tan completa que no necesita influencias extrañas de ninguna otra cultura del mundo". Así es como **El Pele** ha llevado su arte por todos los escenarios del mundo, sin complejos de inferioridad con otras músicas, con orgullo de ser y cantar flamenco, abierto a todos los encuentros, pero defensor de las purezas jondas que encierra el cante flamenco, un cante que es patrimonio de Andalucía y, por eso mismo, patrimonio del mundo.

La trayectoria artística de **El Pele** viene marcada por la incansable búsqueda de nuevos horizontes desde las más puras raíces, su eterna inquietud por conocer y recrear su propio estilo; esto le ha llevado a estar considerado como un innovador con la necesaria prudencia y respeto a no perder sus principios. En su carrera encontramos claros ejemplos de ello.

Su encuentro con el guitarrista **Vicente Amigo** supone una revolución interna de sí mismo, y de donde nace un hito en el mundo de la discografía flamenca, *Poeta de esquinas blandas*, en el que se incluyen temas que han llegado a ser himnos de flamenquería como fue *Vengo del Moro*.

En 1995 aparece *Avante claro*, un compacto que recoge las formas expresivas del flamenco a las puertas de un nuevo milenio y que ha sido muy bien tratado por la crítica, aunque hay que destacar, precisamente por esa búsqueda ya recalcada de reencuentro permanente con otras músicas, desde la fidelidad más absoluta a lo jondo, su participación en el compacto *Serrat... eres único*, un homenaje de los mejores músicos españoles de todos los géneros al gran músico catalán **Joan Manuel Serrat**.

Asimismo cabe destacar su producción escenográfica *Desde la memoria*, estrenada en Úbeda y con la que recorrió los principales teatros del mundo. Ha salido al mercado su último trabajo, *Canto* (BMG, 2003), en el que vuelve a estar acompañado por **Vicente Amigo**, a su vez productor del mismo.

21.02.04 La seducción del arte flamenco

Al cante **Manuel Moneo**, a la guitarra **Juan Moneo**
Al cante **El Capullo de Jerez**, a la guitarra **Diego Amaya**

Al baile **Antonio El Pipa**, al cante **Juana la del Pipa, Enrique el Extremeño** y **Manuel Tañé** a la guitarra **Pascual de Lorca, Juan Moneo** palmas **Joaquín Flores**

Manuel Moneo

Manuel Moneo Lara nació en la calle Acebuche del flamenquísimo barrio de La Plazuela, en 1950. El mismo entorno donde vieran por primera vez la luz artistas de la talla de **D. Antonio Chacón, Manuel Torre** o **La Paquera de Jerez**. Desde muy pequeño se nutre del manantial más puro del cante, el representado por aquellos gitanos viejos del barrio, que tras dejar el trabajo en las fraguas se reunían en los tabancos a proclamar sus quejas cotidianas por martinetes y siguiriyas. Acurrucado entre ellos, con el oído y el alma siempre alerta, fue **Manuel** creciendo aleccionado en los secretos de lo jondo. Nutrido además de sangre flamenca y cantaora por los cuatro costados, **los Moneos** y **los Lara**, causa sensación cuando debuta en aquellos *Jueves flamencos* organizados por el guitarrista **Manuel Morao**.

Su jondura y rajo, unido al conocimiento notable de los cantes de su tierra, pronto lo van a situar en un sitio elegido, el de encarnar el milagro del cante más ancestral, ese que se desarrolla basándose en martinetes, siguiriyas y soleás. Será en 1971, cuando aparece por vez primera en el vinilo. Convocados por **Antonio Murciano** para la RCA, se reúne lo que se podría llamar la cantera de entonces arropando a un veterano **Tío Gregorio El Borrico, Moraíto, Parrilla, Rubichi, El Nano, El Torta, Periquín**... Son algunos nombres de aquella generación que hoy son artistas muy cotizados. A **Manuel Moneo** se le otorga la mayor responsabilidad de la grabación, y protagoniza el mayor número de cantes, compendiados en seguirillas, tarantos y fandangos en clara referencia a la escuela **Manuel Torrera** y además de rematar con unas impagables bulerías. Disco que recientemente se ha publicado en un doble compacto por BGM Ariola.

La figura del mayor de los **Moneos** va creciendo y pronto es reclamado por las distintas peñas tanto de Andalucía como del Norte, a las que concurre normalmente acompañado por **Parrilla de Jerez**. La destilación añeja de sus sones pronto se va a comprobar en las tablas de los festivales más importantes, destacando sonados éxitos en la Fiesta de la Bulería de su pueblo natal. El Congreso de Actividades Flamencas le va a premiar con la grabación de su primer disco en solitario. En esta ocasión va a estar acompañado por la guitarra de **Moraíto**. El título no puede ser más convincente ni mejor expuesto: *Jerez por derecho*, donde el cantaor plazuelero realiza un importante recorrido por los cantes más ancestrales. Con la compañía de **Manuel Morao**, viaja por distintos países, creando verdadera afición a lo más puro en lugares tan lejanos como Nueva York. Aunque continúa con su presencia en las peñas y festivales (su cante es un cante para las minorías más selectas), pronto reaparece

en la discografía, en esta ocasión con el sello francés Audivis. El disco nos recuerda al de *Nueva frontera* en su planteamiento, e igualmente en *Jerez, fiesta y cante jondo*, **Manuel**, junto a su hermano **El Torta**, va a asumir la responsabilidad de entrar en las formas más jondas, como la soleá o la siguiriya. Pasando el tiempo, el mayor de los **Moneos** se va a erigir en la cabeza de una familia cantaora por excelencia, donde se pueden contar más de una decena de artistas, sin que los rigores comerciales de la actualidad hayan podido hacer mella en el talante artístico de quienes se sienten herederos de los sonios negros.

Significativa resulta su aparición en la película *Flamenco* de **Carlos Saura**, y bajo la producción de **Juan Lebrón**, ya que interpreta unos martinetes mano a mano con **Manuel de los Santos Pastor**, **Agujetas de Jerez**, algo que sólo puede realizar un intérprete de sus características, si es que alguno osa a tal envite.

Empero, Manuel ha seguido en la línea del conocimiento, ampliando aquellos conocimientos que recogió desde pequeño con las fórmulas de grandes maestros como **Juanito Mojama** o el propio **Antonio Mairena**, lo que le convierte en un cantaor de interesantes magnitudes. Su última aparición discográfica la hace en compañía de los suyos, **La Familia de Los Moneos**. Con él al frente, van a seguir demostrando ese inherente espíritu de los gitanos bajo andaluces. Hoy Manuel se hace imprescindible en un tiempo en el que todo anda bastante confuso, es una de esas voces que nos pueden transportar muchos años atrás. Su voz de bronce, sus conocimientos y un eco gitanísimo hacen de él un artista de proporciones enormes, porque su cante viene de los grandes manantiales. Yo he visto como la gente saltaba de gozo escuchando a Manuel cantar por soleá. Un artista nunca bien valorado ni ponderado, salvo por los grandes aficionados y quienes valoran la verdad intrínseca de los sonios legítimos.

Entre sus actuaciones más significativas, cabría destacar su participación en el espectáculo *Esa forma de vivir* con la compañía de **Manuel Morao**, que recorrió la práctica totalidad de los teatros españoles y algunos de capitales europeas, como París. Asimismo, habría que señalar el protagonismo asumido en *Pasión gitana* que causó un gran impacto durante varios meses en Nueva York. **Manuel Moneo** fue galardonado con la Copa Jerez a la maestría en 1978, premio que otorga la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces.

El Capullo de Jerez

Ser de Jerez y cantaor es todo un título, pero qué difícil es de alcanzar. Se consigue cantando en la calle, en los bares, las veinticuatro horas del día, a la vieja usanza que hoy sólo se vive en Jerez. Escuchando a los viejos y sorprendiéndote con los jóvenes. La personalidad cantaora es indiscutible en **Miguel Flores**, **Capullo de Jerez**; su soniquete jerezano, no solamente festero, ha calado en toda la afición de pura cepa y es maestro de la bulería. Él ha credo un estilo de cantar que se titula *cantar por el Capullo*, todos los cantes en él, alcanzan una gran originalidad y una sabiduría cantaora especial. Es payo, pero es que en Jerez: "Aquí no hay

payos, ni gitanos, aquí todos somos flamencos", dice Capullo. "Mi madre **Isabel La Moza**, era la más flamenca de la familia. Y fue la que me aficionó".

Su trabajo en fiestas y reuniones durante tres décadas de su vida le han dejado un eco antiguo, un eco flamenquísimo lleno de posibilidades.

Don Miguel, que como muchos cantaores de Jerez creía que su cante se quedaría por el Barrio de Santiago, en la calle de Cantarería donde nació, por los bares y las plazas como muchas veces ha pasado en la historia del cante jerezano. Pero un buen día hizo el petate y se fue para Sevilla para la Bienal, por el Madrid de los Veranos de la Villa, Jardines de Cecilio Rodríguez y por las peñas, los festivales y, pasito a pasito, los aficionados al arte conocieron el eco, la forma de quejar la voz y la sabiduría cantaora de El Capullo. "Aquí el cante y el baile son distintos, se baila con los brazos, con todo el cuerpo, sin zapatazos, con sentío, con el alma, se canta y se baila, con amor". "Mis letras y mi música hablan de la vida, es lo que a todos nos importa". Y es lo que él siempre nos ha transmitido.

Y por si fuera poco arte, también fue genio del *fúrbol* "Dejé el balón y yo era un fenómeno, pero me gustaba el cante, mucho más".

Su gran salto profesional lo dio con su disco, *Este soy yo*; aquí comienza su gran carrera profesional. Hoy es considerado y reconocido como una de las grandes figuras del cante, un cantaor con la mejor denominación de origen "Jerez".

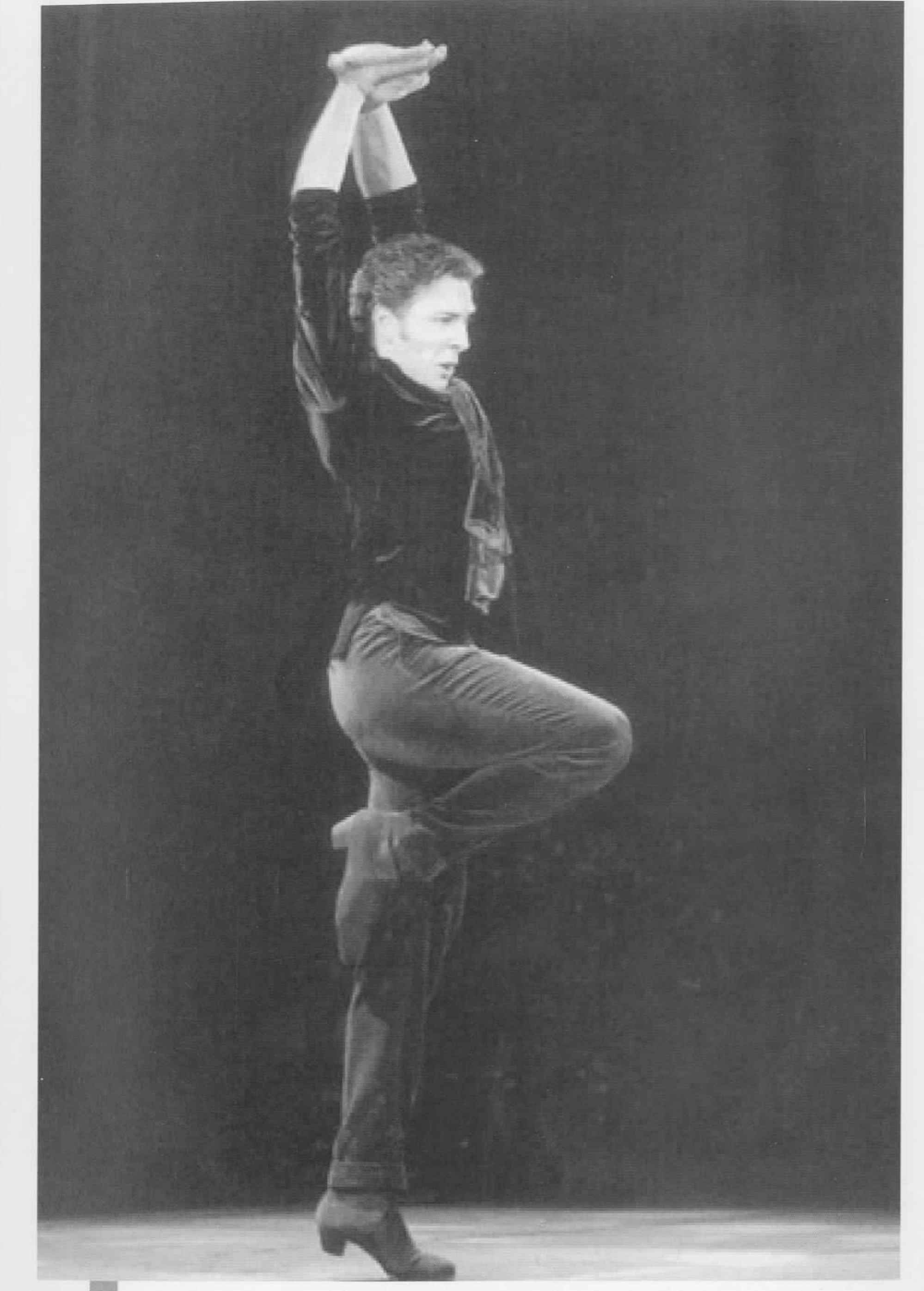
Con **Diego Amaya** a la guitarra, han dado una vueltecita al mundo y todos los buenos aficionados conocen su poderío. Son la solera del mejor flamenco.

Sus recitales en Madrid, Córdoba y Barcelona han quedado grabados en un disco para los buenos aficionados. Corren buenos tiempos para **Miguel Flores, El Capullo de Jerez**, "se lo merece Olé y Olé".

Antonio el Pipa

Antonio El Pipa nace en Jerez de la Frontera, como no podía ser de otra manera, en el seno de una de las familias gitanas del barrio de Santiago con más raigambre y tradición: nieto de **Tía Juana la del Pipa** y sobrino de **Juana y Antonio El Pipa**, de los que hereda, por derecho propio, su nombre artístico.

Bailaor -con mayúsculas- formado en su propio ámbito familiar, se hace habitual desde muy joven en las formaciones artísticas de su Jerez natal. A lo largo de su ya dilatada carrera ha formado parte de compañías como: **Morao, Cristina Hoyos, La Tati, Lola Flores, Ricardo Franco**, y junto a artistas de la talla de **José Mercé, Tomatito, Manuela Carrasco, Carmen Linares** o la mismísima **Matilde Coral**, por la que siente una especial admiración. Ha compartido escenario con **José Carreras, Isabel Pantoja**, junto a formaciones como la Orquesta de Cámara de Sevilla.



Ha visitado teatros como el City Center de Nueva York, Kennedy Center de Washington, Les Champs Elysses de París, Queen Elizabeth Hall de Londres, los teatros de la Ópera de Graz y El Cairo, Albéniz y la Zarzuela de Madrid, Lope de Vega y Maestranza de Sevilla, Palau de la Música de Valencia...

Ha participado, entre otros, en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festival de Danza de Viena, Congreso Internacional Rafael Alberti, Músicas del Mundo de Amsterdam, Expo '92 y Bienal de Sevilla, Festival de Jerez... y su última actuación en Madrid tuvo lugar en el Teatro de la Zarzuela.

Sus montajes han sido galardonados en varias ocasiones: Copa Pavón por el Círculo de Bellas Artes de Madrid por *Vivencias*, o el Premio de la Crítica al mejor espectáculo con *Generaciones*. Tiene en su haber los Premios Nacionales de Córdoba (Juana La Macarrona y Paco Laberinto), así como menciones y distinciones por parte de la crítica especializada que lo han catalogado como "digno sucesor de los veteranos **Antonio Gades**, **Mario Maya** o **El Güito**".

De los últimos espectáculos, *Puntales*, con cuerpo de baile de la Compañía Andaluza de Danza, fue producido por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y estrenado en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla 2000 en el Teatro Maestranza.

Ha impartido cursos y seminarios de importante relevancia como los realizados recientemente para el Centro Andaluz de Danza, por invitación del propio **José Antonio**, para el Ballet de Salzburgo, o el impartido para la Fundación de Arte Flamenco Cristina Heeren.

En esta última temporada ha sido invitado por el World Music Institute de Manhattan a formar parte del musical *Gipsy Caravan* con la que realizara una fructuosa gira por Estados Unidos y Europa, y elegido por el Connecticut Ballet para representar a España en la gala *El hombre en la danza*, celebrada en Stanford.

Antonio está considerado como fiel y justo heredero del baile gitano más puro y auténtico, libre de artificios y adornos superfluos y alejado, aunque respetuoso, de las últimas tendencias que en el baile flamenco vienen operando.

Actividades paralelas

Auditorio de La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2 – Tel. 91 506 38 75
www.lacasaencendida.com
Todas las actividades darán comienzo a las 20 h, entrada con invitación hasta completar aforo. Recogida de invitaciones dos horas antes de las actividades en el punto de información de La Casa Encendida. Día 13: 2€, **aforo limitado**

Lunes 09.02.04
Conferencia
"Antonio Mairena, 20 años después" por **Juan Manuel Suárez Japón**

Recital de cante
Al cante **Calixto Sánchez**, a la guitarra **Manolo Franco**

Martes 10.02.04
Conferencia
"El Flamenco, un arte universal" por **Ángel Álvarez Caballero**

Recital de cante
Al cante **Raquel Villar**, a la guitarra **Joaquín de los Reyes**

Miércoles 11.02.04
Conferencia
"La figura de Pepe Marchena a través del tiempo" por **José María Velázquez-Gaztelu**

Recital de cante
Al cante **Curro Piñana**, a la guitarra **Antonio Piñana**

Jueves 12.02.04
Tertulia
"La guitarra de la memoria" por **José Manuel Gamboa** y **Norberto Torres**

Recital de guitarra
A la guitarra **Luis Pastor**

Viernes 13.02.04
Concierto "El flamenco más joven en La Casa Encendida". Guitarra flamenca **Javier Conde**, a la guitarra **Jóse A. Conde,** bajo eléctrico **Rubén Rubio,** percusión **Luis Pérez**

Recital de cante
Al cante **María José Pérez**, a la guitarra **Paco Javier Jimeno**

Galardón Flamenco Calle de Alcalá 2004

Miembros del jurado:

José Manuel Caballero Bonald
Félix Grande Lara
Ángel Álvarez Caballero
José Mª Velázquez-Gaztelu
Alejandro Reyes Domene

El pasado 28 de octubre de 2003, se reunió el jurado del **Galardón Flamenco Calle de Alcalá**, de carácter honorífico y que convoca **CAJA MADRID** dentro del **XII Festival Flamenco CAJA MADRID**, compuesto por las personas relacionadas anteriormente, y tras las deliberaciones oportunas, acordó conceder por mayoría el citado galardón en su duodécima edición al guitarrista **Paco Cepero**.

La entrega del **Galardón Flamenco Calle de Alcalá 2004** se realizará durante la celebración del **XII Festival Flamenco CAJA MADRID 2004** en el mes de febrero.

Mauricio Jiménez Larios. Autor de la escultura **Galardón Flamenco Calle de Alcalá**
Nace en San Salvador, República de El Salvador, en 1949. Realiza sus estudios artísticos en dicha ciudad en la escuela que dirige **Benjamín Saúl** y **Serafín de Cos**, ambos españoles, que emigraron a Centroamérica en la década de los 60 y desarrollaron allí una importante y amplia labor artística. De 1969 a 1972 es profesor en el Centro Nacional de Artes y en los cursos de Extensión Cultural de la Universidad Nacional de El Salvador.

En 1973 se traslada a España para incrementar su formación, relacionándose estrechamente con creadores e instituciones del arte actual. En este mismo año trabaja en la construcción del monumento al Descubrimiento de América, en la Plaza Colón de Madrid, bajo la dirección de Joaquín Vaquero Turcios.

En el año 1981 es creador y organizador de la Escuela de Artes Plásticas de Santa Fe en Granada, realizando colaboraciones con el Ayuntamiento de Santa Fe, como fue la de Comisario para la organización de la exposición del *Libro de la fundación de Santa Fe, siglo XV*, y con la Diputación de Granada en diversas actividades culturales. De 1983 a 1987 es director de la Sala Juan de Villanueva del Ayuntamiento de Aranjuez, ejerciendo de profesor en los Talleres Municipales de Artes Plásticas y en el Taller de Creatividad de dicha sala. En 1995 es director artístico de la exposición de artesanía en el Mercado Puerta de Toledo de Madrid, organizada por el Ministerio de Asuntos Sociales, en la campaña: *Somos iguales, somos diferentes.*

Ha realizado diversas exposiciones tanto individuales como colectivas en Centro América, México, España y otros países de Europa. Obras suyas, escultóricas y de pintura mural, se encuentran, entre otros lugares, en la Estación Terrena Izalco de El Salvador, Ciudad Universitaria de Madrid, Palos de la Frontera, Huelva, Monumento a Cristóbal Colón en Santa Fe, Granada, Monumento a Joaquín Rodrigo en Aranjuez, etc. Ha colaborado con entidades locales de Sierra Mágina (Jaén) en el diseño dentro del programa de señalización de rutas y servicios turísticos de dicha zona. Actualmente reside en Úbeda, Jaén, donde desarrolla su actividad artística y docente.

Galardonados festivales anteriores:

1994	**D. Manuel Soto** "Sordera de Jerez". Cantaor.
1995	**D. Juan Carmona** "Habichuela". Guitarrista.
1996	**D. Eduardo Serrano** "El Güito". Bailaor.
1997	**D. José Menese**. Cantaor.
1998	**D. Paco de Lucía**. Guitarrista.
1999	**Dª Blanca del Rey**. Bailaora.
2000	**D. Enrique Morente Cotelo**. Cantaor.
2001	**D. Manolo Sanlúcar**. Guitarrista.
2002	**D. Antonio Gades**. Bailaor y coreógrafo.
2003	**Dª Carmen Linares**. Cantaora.



El Galardón Flamenco Calle de Alcalá, de carácter honorífico, se instituyó en la segunda edición del Festival Flamenco Caja de Madrid (1993), con la finalidad de premiar y reconocer a todas aquellas grandes figuras del flamenco, aún con vida, que hayan realizado su carrera artística en Madrid, en cualquiera de sus facetas, cante, guitarra o baile, y cuya aportación al engrandecimiento y enriquecimiento del Arte Flamenco haya sido notoria y decisiva.

Teatro Albéniz

Gestión y administración
Ayudante de dirección: Charo Mesa
Coordinación técnica:
Miguel Ángel Sánchez
Coordinación sala: Pilar Berigüete
Ayudante coordinación sala:
Diana González
Gerente: Manuel Ripoll

Personal técnico
Jefe de maquinaria: Antonio Montero
Subjefe de maquinaria: José Caballero
Oficiales de maquinaria:
Juan Carlos Montero, David Moreno
Jefe de electricidad: José J. Timón
Subjefe de electricidad: Rafael Menéndez
Oficiales de electricidad:
José Alberto Ureña, Jesús Lezcano
Utilería: Manuel Fernández
Sonido: Milán Acústica, S.A

Personal Sala
Mantenimiento sala: Jesús Rodríguez
Acomodadores: Gabriel Blanco,
María José Cervantes,
Jesús Ramón González, Margarita Corzo,
Martin Fohon
Porteros: Francisco Famoso,
Jesús Domínguez
Conserjes: Juan Antonio Muñoz,
María del Mar Montero
Sereno: Sacramento Sánchez-Seco
Taquilla: Milagros de la Peña,
Inmaculada Morán
Asistencia sala: Juan Manuel Prados,
Javier Martín

Limpieza
Marcelina Utrilla
Brígida Muñoz
Mercedes Lerín

Consejería de Cultura y Deportes
Comunidad de Madrid

Presidenta
Esperanza Aguirre Gil de Biedma

Consejero de Cultura y Deportes
Santiago Fisas Ayxelà

Viceconsejera de Cultura y Deportes
Isabel Martínez-Cubells Yraola

Director General de Promoción Cultural
Javier Casal Novoa

Jefa de Gabinete
Isabel González

Secretaria General Técnica
Cristina Torre-Marín

Jefe de Servicio de Actuaciones Administrativas y Fomento Cultural
José Martínez

Red de Teatros
Ruperto Merino (coordinador)
Simona Martínez
Paqui Solera

Teatro
Rafael Pérez Sierra (asesor)

Música
Valentina Granados (asesora)
Victoria Corral

Danza
Ana Cabo (asesora)
Mar López

Cine
Pilar García

Jefe de prensa
Pilar Martín de Miguel

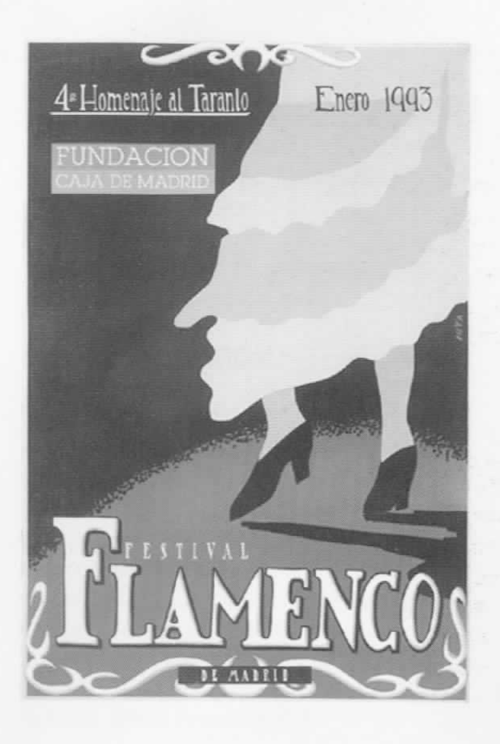
Equipo de prensa
Aida Álvarez
Mónica Sánchez
Lola Díaz

Equipo de publicidad
Alberto Agudo
Emilio Benítez
Patricia Calvo
Paulino Díez
David Granado

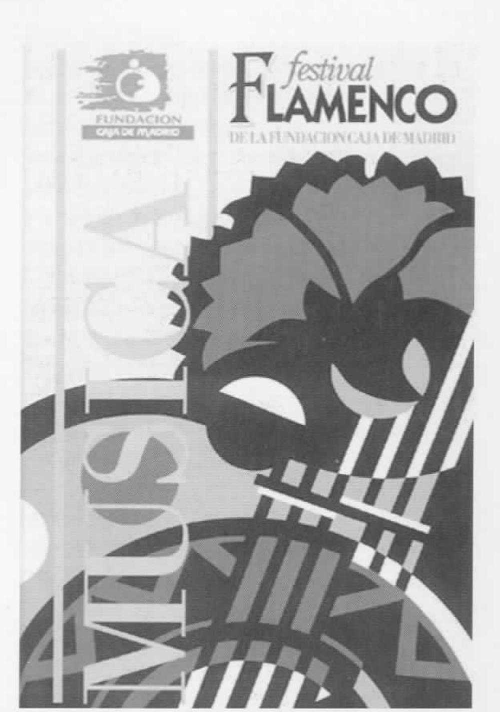
Protocolo
Nicolás Díaz

Ficha técnica del Festival

Proyecto: Obra Social **CAJA MADRID**
Organización y producción: CultyArt, S.L
Dirección: Alejandro Reyes Domene
Producción: Cuchi González Romero
Ayudante de producción: Manuel Conesa
Regidor: Jerónimo Benito
Auxiliar de realización:
Oscar Abellán Martínez
Prensa: Lola de Pablo
Tertulias: Julia Caro
Sonido: José Luis Álvarez
Diseño luces: Raúl Perotti
Diseño gráfico: Leona
Fotos: Paco Manzano
Colabora: Dirección General de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y Deportes, Comunidad de Madrid







Cartel del I Festival Flamenco, 1993
Diseño: Hita

Cartel del I Festival Flamenco, 1994
Diseño: Hita

Cartel del III Festival Flamenco, 1995
Diseño: Roberto Turégano

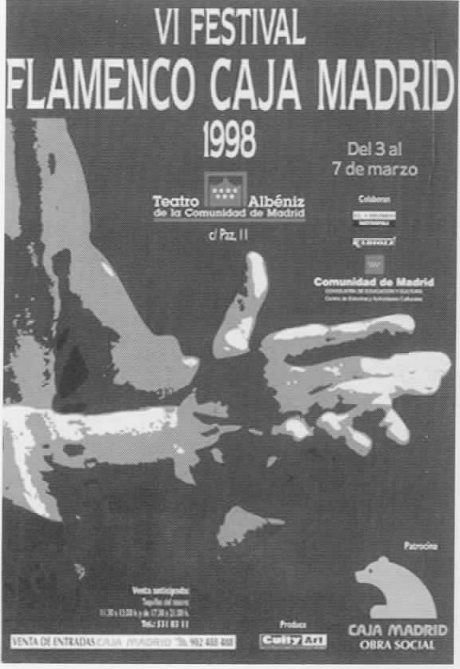
Cartel del IV Festival Flamenco, 1996
Diseño: Daniel de Labra

Cartel del V Festival Flamenco, 1997
Diseño: Pablo Guerrero

Cartel del VI Festival Flamenco, 1998
Diseño: Macarena de Torres











Cartel del VII Festival Flamenco, 1999
Diseño: Hita

Cartel del VIII Festival Flamenco, 2000
Diseño: Hita





Cartel del IX Festival Flamenco, 2001
Diseño: Hita

Cartel del X Festival Flamenco, 2002
Diseño: Leona

Cartel del XI Festival Flamenco, 2003
Diseño: Leona

